YVES SAINT LAURENT

El visionario que transforma
la moda del siglo XX

Historia en 50 MINUTOS

Lectulandia

Yves Saint Laurent, un gran nombre en la historia mundial de la moda del siglo XX, es un modisto francés modernista que, como Coco Chanel, renueva el vestuario femenino. Su talento estético radica en la transformación, a partir de los años sesenta, de ropa funcional —especialmente masculina, como el esmoquin y la chaqueta— en el buque insignia de la emancipación femenina. Su línea de ropa prêt-à-porter Rive Gauche, lanzada en 1966, se convierte en un ejemplo en la materia, cercana al sueño de la alta costura.

Esta guía estructurada y concisa te invita a saberlo todo sobre Yves Saint Laurent, un verdadero vanguardista que desarrolla un estilo sutil en el que se confunden sobriedad y modernismo artístico, tradición e innovación. ¡Adéntrate en la vida y obra de un diseñador que transforma la historia de la moda para siempre!

Latéfa Faiz

Yves Saint Laurent

El visionario que transforma la moda del siglo XX

En 50 minutos
Historia - 0

ePub r1.0
Titivillus 04.04.2020

Latéfa Faiz, 2018
Traducción: Laura Bernal Martín

Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1

YVES SAINT LAURENT, LA ELEGANCIA A LA FRANCESA

UN VANGUARDISTA DE LA MODA DEL SIGLO XX

- **¿Nacimiento?** El 1 de agosto de 1936 en Orán (Argelia).
- **¿Muerte?** El 1 de junio de 2008 en París (Francia).
- **¿Principales aportaciones?** Yves Saint Laurent es una de las principales figuras de la alta costura francesa. Enamorado de las artes y de las letras, es el estandarte de un nuevo esteticismo de la moda que nace en Francia en los años 1960.

Yves Saint Laurent, un gran nombre en la historia mundial de la moda del siglo XX, es un modisto francés modernista que, como Coco Chanel (creadora de moda y gran costurera francesa, 1883-1971), supo renovar el vestuario femenino.

Su talento estético radica en la transformación, a partir de los años sesenta, de ropa funcional —especialmente masculina, como el esmoquin y la chaqueta — en el buque insignia de la emancipación femenina, a la que Yves Saint Laurent impone su estilo: «He creado para mi época y he intentado prever cómo serán las venideras» (Benaïm 2002, 523).

Yves Saint Laurent es testigo de la moda y del espíritu de su tiempo, ya sea de la delicadeza del lujo francés, del ambiente de la calle o de su pasión por el eclecticismo cultural.

Su talento explica su influencia en estrellas como Marlène Dietrich (actriz alemana, 1901-1992) y Catherine Deneuve (actriz francesa, nacida en 1943). Pero el creador también fascina a las mujeres comunes, como lo demuestra su línea de ropa *prêt-à-porter* Rive Gauche, lanzada en 1966 y que se convierte en un ejemplo en la materia, cercana al sueño de la alta costura.

Yves Saint Laurent, un verdadero vanguardista, desarrolla un estilo sutil en el que conviven sobriedad y modernismo artístico, tradición e innovación.

BIOGRAFÍA

Yves Saint Laurent *c.* 1982.

UNA INFANCIA ORANESA

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, más conocido como Yves Saint Laurent, nace en Orán (Argelia) el 1 de agosto de 1936.

Sus padres pertenecen al privilegiado mundo de la gran burguesía francesa oranesa. Lucienne (1914-2010), que nace en Wilbaux y es criada por una tía adinerada, adquiere muy pronto un gusto por la belleza que le transmite a su hijo. El padre del futuro diseñador, Charles Mathieu-Saint-Laurent (1909-1988), se ocupa de una compañía de seguros y gestiona una cadena de cines. La buena situación económica de la familia les permite vivir en una lujosa mansión de tres pisos.

Yves es el mayor de tres hijos. Tiene dos hermanas: Michèle (nacida en 1942) y Brigitte (1945-2015). Consentido por sus padres, crece como un niño rey, arropado por un delicado estilo de vida que lo acompaña desde Orán hasta Trouville, en Normandía (Francia), el lugar de vacaciones familiar por excelencia.

Completa toda su trayectoria escolar en Orán, primero en la escuela religiosa (1942), luego en el colegio Sacré-Coeur (1948) y más adelante en el instituto Lamoricière (1952).

¿SABÍAS QUE…?

A los 12 años, Yves Saint Laurent se convierte en un apasionado de la moda y el teatro. Inventa una casa de moda, «Yves Mathieu Saint Laurent, Haute Couture, Place Vendôme», y juega a ser costurero con clientes imaginarios. En ese momento, el joven elimina los guiones de su apellido, supresión que hará oficial nueve años después, en 1957. Además, a partir de entonces solo conserva un nombre.

En junio de 1952, el periódico *L'Écho* de Orán le dedica un artículo por sus magníficos trajes diseñados para una gala en la Ópera Municipal de Orán.

Pero su adolescencia se ve oscurecida por las intimidaciones de sus compañeros de clase, que entrevén su homosexualidad: «Me escondía durante el recreo [...] A la hora de la salida, esperaba a que todos los estudiantes se hubieran ido de clase para que no se metieran conmigo. En aquellos años, mi voluntad de lanzarme a la conquista de París se arraigó […]» (Chenoune *et al*. 2010, 40).

UNA CARRERA EN DIOR

La aventura parisina

Tras hacerse con el tercer premio en la categoría de vestidos del concurso anual de diseño de moda de París (diciembre de 1953) y aprobar el bachillerato en Orán (junio de 1954), Yves Saint Laurent se traslada a la capital francesa. En septiembre de 1954 se matricula en la Cámara Sindical de Alta Costura y, en noviembre de 1954, gana el primer y tercer premio en la categoría de vestidos del concurso del Secretariado Internacional de la Lana.

Michel de Brunhoff (periodista francés, 1892-1958), director y redactor en jefe de Vogue (París), se da cuenta del talento de Yves y le anima. Gracias a él, el modista conoce a Christian Dior (gran costurero francés, 1905-1957), que le invita a presentarle sus bocetos. El célebre modisto, cautivado por su talento, lo contrata como asistente modelista. Yves Saint Laurent deja su escuela profesional el 20 de junio de 1955 para empezar su trayectoria en la casa Dior, en la avenida Montaigne (París, VIII Distrito).

Director artístico en Dior

Desde sus comienzos en la casa Dior, el joven prodigio causa sensación con su famoso vestido *Soirée de Paris* (1955).

SOIRÉE DE PARIS

Soirée de Paris es inmortalizado por la famosa fotografía de Richard Avedon (fotógrafo de moda y retratista estadounidense, 1923-2004), donde la modelo estadounidense Dovima (1927-1990) posa en medio de los elefantes del Cirque d'Hiver con su vestido de terciopelo negro con una cinta de raso color marfil anudada bajo el busto y cayendo de lado.

Dovima y los elefantes, de Richard Avedon (1955).

El éxito de sus vestidos explica por qué, tras la muerte de Christian Dior (octubre de 1957), Yves Saint Laurent es nombrado director artístico, según los deseos del propio Dior y apenas dos años después de su entrada en la alta costura. Al joven creador le duele la desaparición de su mentor, al que describe así: «Monsieur Dior […] un ídolo que me dedicó una parte de su emoción […] Recuerdo […] nuestras carcajadas, su bondad […] Me enseñó lo más importante […] he de decir que nunca he sido más feliz que a su lado» (Chenoune *et al*. 2010, 44).

El año 1958 marca un hito importante en la vida del joven diseñador. En enero inaugura su primera colección primavera/verano: la famosa línea Trapèze. Esta colección, encarnada por el vestido-blusa que cuelga de los hombros, es muy bien recibida por su estilo innovador que libera la cintura. Unas semanas después, Yves Saint Laurent conoce a Pierre Bergé (empresario francés, 1930-2017), su futura pareja.

Aunque ambos se cruzan por primera vez en el funeral de Christian Dior, no se conocen hasta que coinciden en una cena mundana en el restaurante del IX Distrito de París La Cloche d'Or, en febrero de 1958. Pierre Bergé mantiene por entonces una relación con el pintor francés Bernard Buffet (1928-1999). Los dos hombres se ven seducidos por la colección Trapèze, tanto que Buffet redacta un artículo alabador que se publica en la revista francesa *L'Express* en febrero de 1958. Pierre Bergé, fascinado por Yves Saint Laurent, decide romper con el pintor: comienza la historia de amor entre el diseñador y el empresario.

Desde entonces, Yves Saint Laurent no para de cosechar éxitos en Dior —prueba de ello es su premio Neiman Marcus (1958)—.

¿SABÍAS QUE…?

En 1959, Yves Saint Laurent crea sus primeros trajes para los *ballets* de Roland Petit (coreógrafo y bailarín francés, 1924-2011) y colabora hasta 1993 con varias compañías de teatro, entre ellas la de Renaud-Barrault. También realiza los trajes de famosas actrices, entre ellas los de Catherine Deneuve en *Belle de jour (Bella de día)*, una película de 1967 dirigida por Luis Buñuel (director y guionista español, naturalizado mexicano, 1900-1983).

Pero en 1959, los críticos embisten contra su línea de vestidos rectos ajustados a la cintura y sus ligeros vestidos de tafetán. La colección de julio de 1959 es considerada extravagante por la prensa estadounidense, que la califica de «tubo de vaselina», y es ignorada por las estrellas de Hollywood (Benaïm 2002, 96). Por ejemplo, la famosa actriz Kim Novak (modelo y actriz estadounidense, nacida en 1933) afirma: «Prefiero los vestidos simples, los que siguen las curvas que nos ha dado la naturaleza...» (*ib.*). En julio de 1960, su última colección en Dior es considerada vulgar porque se inspira en los estilos callejeros, como el vestido de punto de cuello alto y la chaqueta de cuero negro. Sin embargo, para Yves Saint Laurent «[esta colección] fue la primera manifestación importante de [su] estilo» (Chenoune *et al*. 2010, 51).

La guerra de Argelia (1954-1962)

En septiembre de 1960, tras haberse beneficiado de varias posposiciones de incorporación, Yves Saint Laurent tiene que realizar el servicio militar. Entonces nace un importante conflicto entre el joven creador, que no quiere luchar en su Argelia natal, y el industrial francés Marcel Boussac (industrial textil, 1889-1980), propietario de la casa Dior y partidario de la Argelia francesa, que no acepta que el modisto rechace comprometerse en esta lucha.

¿SABÍAS QUE…?

Para que su hostilidad hacia la guerra argelina quede clara, Yves Saint Laurent posa rodeado de sus maniquíes con jaiques blancos (un pedazo de tela rectangular y ligera que cubre todo el cuerpo), a la manera de las mujeres argelinas, y decora los salones Dior con piñas y flores exóticas. Los nombres de sus vestidos, dignos de *Las mil y una noches*, también ilustran su batalla ideológica: *Noche de Bagdad*, *Noche de Ispahán*, *Noche de Indias*, etc.

Pero la apremiante actualidad de la guerra de Argelia y la voluntad de Marcel Boussac de no otorgar un trato de favor a su director artístico convierte la vida del joven en un infierno. Yves Saint Laurent no tiene otra opción que realizar el servicio militar. Durante el mismo, el joven modisto es presa de una depresión nerviosa y, el 20 de septiembre, es transferido al hospital de Val-de-Grâce, en París, donde se mantiene hospitalizado durante seis semanas en el pabellón aislado, de octubre a noviembre de 1960. Abatido por la medicación y el sufrimiento mental, se le permiten muy pocas visitas. Con todo, Pierre Bergé viene a verlo todos los días.

Mientras tanto, el conflicto entre Marcel Boussac e Yves Saint Laurent se intensifica. El 30 de septiembre de 1960, la casa Dior rompe su contrato y lo reemplaza por Marc Bohan (gran costurero francés, nacido en 1926), que firma un contrato de dos años con la casa de costura.

Yves Saint Laurent abandona el hospital el 14 de noviembre de 1960, y se le exenta de efectuar el servicio militar. Pero su recuperación es larga y difícil, y las secuelas de su depresión duran varios años.

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO

Para que cambie de aires, Pierre Bergé lo lleva de viaje a Canarias, unas vacaciones de varias semanas que el empresario describe como una «luna de miel» (Benaïm 2002, 107). Yves Saint Laurent recupera su gusto por la vida. Desde ese momento, el retorno a la creación se realiza progresivamente.

De regreso en París en 1961 y alejado definitivamente de los salones Dior, el modisto diseña un vestido de muselina bordado con hebras de avestruz para Victoire Doutreleau (1934-1950), su mejor amiga y modelo estrella de Dior, que lo lleva a las cenas mundanas y a la boda de Philippine de Rothschild, una muy buena amiga de Victoire. Ese mismo año, también diseña una veintena de trajes para un pedido del *ballet* de Roland Petit, *Les Forains*, emitido en la televisión francesa.

A partir de entonces, la cuestión de la indemnización tras su salida forzada de Dior está sobre la mesa. Yves Saint Laurent y Marcel Boussac se entrevistan. Sus visiones de la moda y sus personalidades son opuestas e irreconciliables. Así, Marcel Boussac rechaza la propuesta de Jacques Rouet (empresario francés, 1917-2002), director de la casa Dior, de financiar una casa de costura para Yves Saint Laurent. Sin embargo, esta solución habría sido un buen compromiso, dada la notoriedad y el volumen de negocios que alcanza Yves Saint Laurent durante su estancia en Dior.

En enero de 1961, Yves Saint Laurent demanda a Dior por incumplimiento de contrato y solicita su restitución. Ambas partes tienen un mes para llegar a un acuerdo, pero es un fracaso. Se condena a Dior a pagar daños y perjuicios al modisto.

LA CASA DE YVES SAINT LAURENT Y LOS AÑOS «YSL» (1962-1990)

Ese mismo año 1961, Yves Saint Laurent y Pierre Bergé se mudan juntos a París, en una época en la que la homosexualidad seguía siendo un crimen en Francia.

El 4 de diciembre, los amantes fundan la casa Yves Saint Laurent, uno como creador y el otro como director financiero. Esta fructífera asociación y sus cincuenta años de amor ardiente, a veces atormentado, los convertirán en una

de las parejas más famosas de la historia de la moda. La casa tiene un logotipo con letras entrelazadas «YSL», diseñado por el diseñador gráfico francés Cassandre (1901-1968).

En los inicios de la casa de moda, Yves Saint Laurent, Pierre Bergé y Victoire Doutreleau forman un trío inseparable hasta 1963. Victoire es tanto modelo estrella de YSL como directora de los salones de la casa, y mantiene una relación sentimental con Pierre Bergé hasta 1962. La dificultad del trabajo y, según Victoire Doutreleau, «una oscura historia de fotografías de la que [ella fue] expulsada» puso fin a su amistad. «Estuvimos reñidos durante 12 años», explica, «para luego reconciliarnos felizmente» (Schwaab 2014).

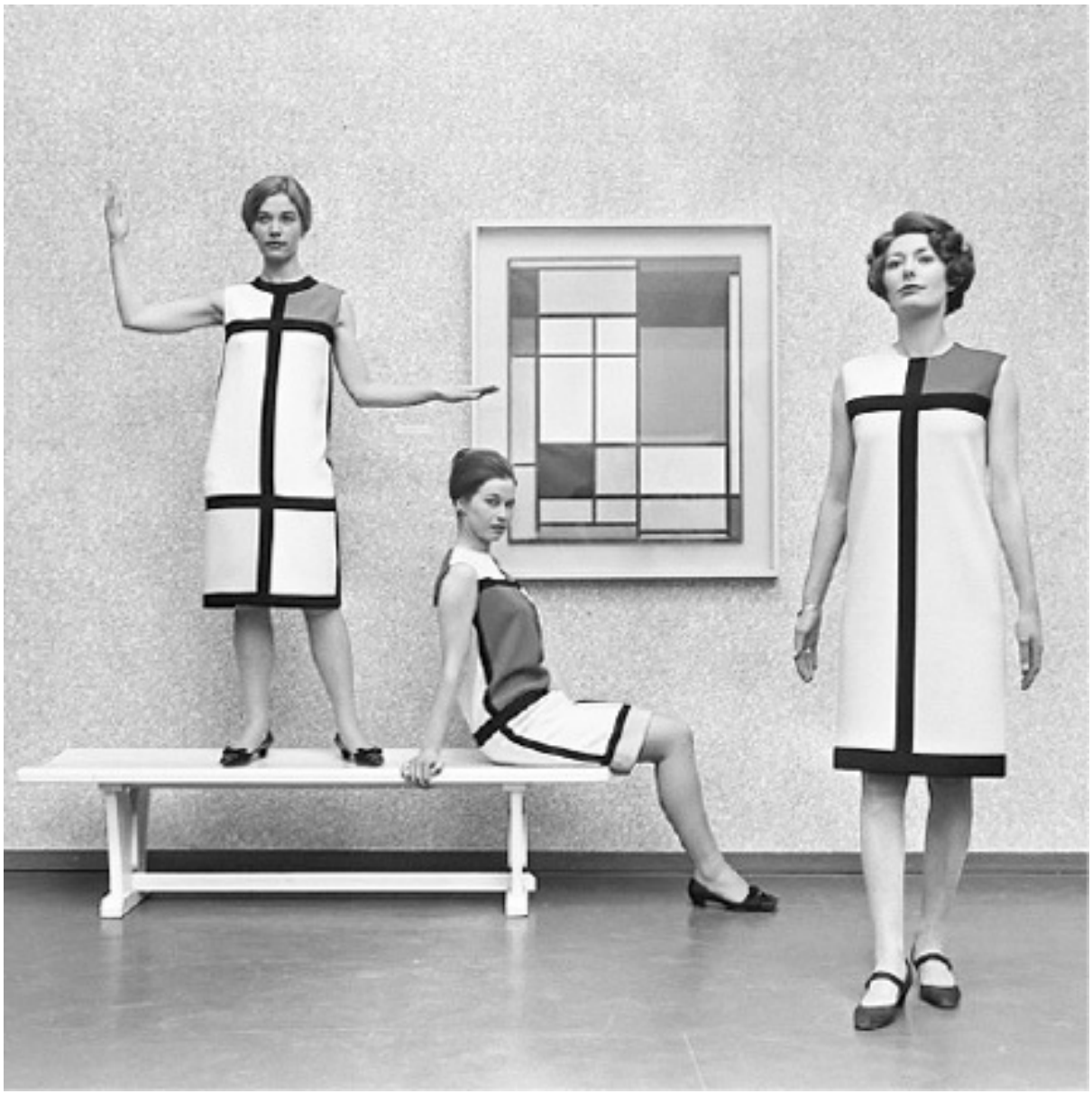
LOS INICIOS DE LA CASA DE COSTURA

En un primer tiempo, en julio de 1961, la joven empresa instala sus oficinas en un apartamento de dos habitaciones en el número 66 de la calle La Boétie (VIII Distrito de París). Luego, en enero de 1962 se traslada al número 30 bis de la calle Spontini (XVI Distrito de París). Yves Saint Laurent explica la elección de ese lugar con un alegre presagio: «Cuando fui a visitar el sótano, vi un naipe. Era un diez de tréboles» (Giesbert y Samet 1991). Se trata de una buena señal para el modisto, que es muy supersticioso. Más adelante, en julio de 1974, la casa se traslada al número 5 de la avenida Marceau (XVI Distrito de París), hoy sede de la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. En cuanto al *prêt-à-porter*, Yves Saint Laurent abre su primera *boutique* en septiembre de 1966, la Saint Laurent Rive Gauche, en el número 21 de la calle Tournon, en el VI Distrito. Catherine Deneuve es su prestigiosa patrocinadora.

Las dos primeras colecciones de Yves Saint Laurent son un éxito y cada una de ellas se distingue por sus novedades: chaquetón (abrigo de lana impermeable, corto y cálido), túnica, blusa normanda (en satén gris perlado, inspirada en la camisa campesina) y *trench-coat* (abrigo largo impermeable) para las colecciones primavera/verano y otoño/invierno 1962; bota alta para la colección otoño/invierno 1963.

Por el contrario, la colección de 1964 es un fracaso. Yves Saint Laurent lo atribuye «a modelos que no le habían inspirado. La elección de las modelos es muy importante para mí. Envuelvo la tela alrededor de sus cuerpos y de repente la idea explota» (Giesbert y Samet 1991). Y el creador insiste: «Nunca podría trabajar en un maniquí de madera [...]» (Chenoune *et al*. 2010, 61).

Sin embargo, a partir de 1965, Yves Saint Laurent vuelve a conocer el éxito. La colección otoño/invierno, presentada en agosto de 1965, marca un punto de inflexión con los vestidos Mondrian, pequeños vestidos de jersey de lana multicolor con grandes motivos tomados prestados de Piet Mondrian (pintor neerlandés, 1872-1944). Ese mismo año, el costurero descubre a su nueva musa, la modelo francesa Danielle Luquet de Saint-Germain.



Modelos con vestidos Mondrian.

En una entrevista con el periodista Patrick Thévenon (1935-1989) en agosto de 1965, Yves Saint Laurent explica la importancia de los vestidos Mondrian:

«Comprendí que teníamos que dejar de considerar una prenda como una escultura y, por el contrario, que teníamos que verla como [...] algo móvil [...] la moda era rígida […] y había que moverla [...]» (Chenoune *et al*. 2010, 66).

En 1966, el esmoquin —el primer traje de tres piezas para mujeres para lucir en cócteles—, y luego el *jumpsuit* (1968) —un mono pantalón— revolucionan la vestimenta de las mujeres modernas. Al mismo tiempo, Yves Saint Laurent conoce a sus nuevas musas: la modelo francesa Betty Catroux (nacida en 1945) y la francoirlandesa Loulou de la Falaise (1947-2011). Fascinado por sus nuevas modelos, abandona a Danielle Luquet de Saint-Germain a favor de Betty y Loulou.

Betty Catroux ocupa un lugar especial en la vida del modisto: es su amiga íntima, su doble. En 1968 posa en *jumpsuit* para la revista *Vogue* de París, pero también le gusta salir por la noche con Yves Saint Laurent; ambos se entregan a los excesos de las noches parisinas. Ella sigue siendo su confidente hasta la muerte del creador, y explica: «con Yves [...] No hablo ni de trabajo, ni de moda. Hablamos de nuestros estados de ánimo [...]» (Benaïm 2002, 160).

En el mundo de la moda, la influencia del diseñador es tal que, en febrero de 1968, durante el programa televisivo francés *Dim Dam Dom*, Coco Chanel señala a Yves Saint Laurent como su heredero espiritual.

El modisto encadena colecciones y se nutre de diversas influencias, tanto africanas (1967) como asiáticas (1977) o indias (1982), y pone de moda el clásico-chic de los años 1980 a 1990.

Pero en marzo de 1976 se produce la noticia: dieciocho años después de su encuentro, Pierre Bergé abandona su lujoso apartamento común del número 55 de la calle Babylone (VII Distrito de París).

> «Hubo alcohol, luego cocaína, y después neurolépticos. […] A Yves nunca le había dejado nadie. Solo yo lo hice, para salvarme. […] Yves había comenzado a llevar una vida de autodestrucción que yo no quería presenciar. Era la época en la que adoraba […] los clubes nocturnos» (Chenoune *et al.* 2010, 83).

Pierre Bergé va de un hotel de lujo a otro antes de trasladarse a un espacioso dúplex en la calle Bonaparte, en el VI Distrito de París, nada lejos de Yves Saint Laurent. Amante eterno del hombre que sigue siendo su amor apasionado, Pierre Bergé vigila al creador y continúa dirigiendo con él su casa de costura: «Estuvimos juntos durante cincuenta años. [...] Sí, había una atracción entre nosotros [...] muy fuerte […] Por supuesto, teníamos infidelidades [...] ¡Lo que nos unía era mucho más importante!» (Schwaab 2014).

En 1977, Yves Saint Laurent lanza su perfume Opium en Francia, y un año más tarde en los Estados Unidos, donde el nombre dado al producto provoca un escándalo. A pesar de ello, el perfume tiene una ganancia de tres millones de dólares en ventas en un año.

En 1980, la pareja adquiere en Marrakech, uno de sus destinos vacacionales favoritos desde los años sesenta, la mansión Oasis y el jardín Majorelle: dos antiguas propiedades del pintor francés Jacques Majorelle (1886-1962). Siempre a su lado, Pierre Bergé ayuda a Yves Saint Laurent a liberarse de sus paraísos artificiales: «[Esos] falsos amigos que son los tranquilizantes y estupefacientes [...] Un día salí de todo eso, deslumbrado pero sobrio» (Chenoune *et al.* 2010, 107).

Agotado por la evolución de la alta costura y los vínculos demasiado fuertes entre el *marketing* y la creación, Yves Saint Laurent pone fin a su carrera en enero de 2002, antes de crear la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent con su pareja el 5 de diciembre de 2002.

En 2008, la pareja firma un PACS («pacto civil de solidaridad»), es decir, una forma de unión civil bajo la ley francesa establecida entre dos adultos, independientemente de su sexo. La ventaja del PACS es que formaliza jurídicamente su relación y resuelve cuestiones testamentarias.

Yves Saint Laurent fallece por un tumor cerebral el 1 de junio de 2008 en París. Su funeral tiene lugar en la iglesia parisina de Saint-Roch, en el I Distrito de París, donde Pierre Bergé pronuncia un discurso de adiós: «Yves, ¡qué joven y hermosa lucía la mañana de París el día en que nos conocimos!» (*ib.*). Las cenizas del modisto se esparcen diez días después en el jardín de su villa Oasis, en Marrakech. Una columna erigida en el jardín Majorelle, cedido por Pierre Bergé a su fundación y abierto al público desde la muerte del

modisto, recuerda su memoria. Y Pierre Bergé subraya: «Acabará allí, en un país que lo ha marcado mucho […] terminará en el Magreb, donde nació» (Belga 2008).

¿SABÍAS QUE…?

Después de recibir numerosos honores, Yves Saint Laurent es elevado al rango de Gran Oficial de la Legión de Honor el 14 de julio de 2007. Así, su innegable talento es reconocido oficialmente por el más alto rango de la Orden de la Legión de Honor francesa.

CONTEXTO

LA VIDA EN EL ORÁN DE LOS AÑOS TREINTA

Orán ocupa un lugar destacado en la construcción de la personalidad de Yves Saint Laurent: «Nuestro mundo era Orán, no París [...]. Orán, ciudad cosmopolita [...]. Era un lugar en el que estar bien, y lo estábamos [...]» (Chenoune *et al*. 2010, 38). De hecho, Orán sigue representando, para los franceses que residen allí en 1936, la imagen de despreocupación de una Argelia que quiere ser feliz. Para la familia Mathieu-Saint-Laurent, las distracciones priman sobre las noticias internacionales, como la llegada de los primeros refugiados españoles a Orán.

A este bienestar se le suman antagonismos muy latentes, que Yves Saint Laurent expresa: «[Oran era una ciudad] donde mis padres y mis amigos vivían como un clan [...]» (Chenoune 2010, 38). Este repliegue en sí mismo de los oraneses se manifiesta en la organización social cotidiana de la ciudad, formada por universos yuxtapuestos que tan solo se entremezclan en contadas ocasiones:

- la gran burguesía francesa disfruta de viajes de negocios, recepciones y veranos en Trouville, en las playas de Normandía;
- las familias europeas más modestas están confinadas a empleos en la Administración, o a trabajos domésticos con notables franceses, y a las cabañas en las playas de la costa oranesa;
- los árabes musulmanes, concentrados en los barrios marginales, se dedican a la manipulación en el puerto de Orán, sin esperanza de entretenimiento en las playas de la ciudad.

1940, LOS DIFÍCILES AÑOS ORANESES

La familia lleva una existencia pacífica, aunque la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) entra de forma muy puntual en la vida de la familia Mathieu-

Saint-Laurent. Así, un mes después del armisticio francés de junio de 1940, el bombardeo por parte de los ingleses de la flota francesa en Mazalquivir (golfo de Orán) obliga a la familia a refugiarse en el sótano de su casa. Además, la abolición del decreto Crémieux (concesión de la ciudadanía francesa a los judíos de Argelia en 1870) en octubre de 1940 ve cómo se multiplican los actos antisemitas en territorio argelino, incluyendo las acciones del PPF (Partido Popular Francés), un partido político de inspiración fascista, con la destrucción de una veintena de escaparates en tiendas judías en Argel.

Sin embargo, este contexto singular desarrolla en el joven Yves Saint Laurent un gran desprecio por la intolerancia. De adolescente, copia un poema de Jacques Prévert (poeta y guionista francés, 1900-1977), *Encore une fois sur le fleuve*, denunciando a la estrella amarilla como «cruel estupidez humana» (Benaïm 2002, 16), demostrando así su rechazo al antisemitismo. Esta crítica de la intolerancia se manifiesta también a lo largo de su carrera a través de su eclecticismo cultural, fuente de inspiración para muchas de sus colecciones, y en la elección de modelos de diversos orígenes (africano, asiático, etc.).

LA GUERRA DE ARGELIA

Las primicias del nacionalismo argelino

Tras el desembarco angloamericano en África del Norte (8-11 de noviembre de 1942), región ahora bajo la autoridad del régimen de Vichy, el nacionalismo argelino se desarrolla enseguida y transforma progresivamente la vida de los Mathieu-Saint-Laurent.

El puerto de Orán en 1943.

En febrero de 1943, Ferhat Abbas (político argelino, 1899-1985) lanza el *Manifiesto del pueblo argelino*, que denuncia la colonización francesa y reclama la plena autonomía de Argelia, con el reconocimiento de los derechos de los musulmanes argelinos junto a los franceses en Argelia. Pocos meses después, el 3 de junio de 1943, se forma el Comité Francés de Liberación Nacional (CFLN), en reacción al régimen de Vichy y apoyado por los Aliados. Este Comité es copresidido en un primer momento por el general De Gaulle, líder de la Francia Libre (organización de resistencia externa fundada en junio de 1940), y por el general Giraud, comandante civil y militar de Argel. El objetivo es defender la soberanía francesa sobre los territorios del imperio. Para ello, De Gaulle se traslada a Argel en mayo de 1943 y, en noviembre, se convierte en el único presidente del CFLN.

Aunque este Comité considera inaceptables las reivindicaciones argelinas, el 7 de marzo de 1944 promulga una ordenanza por la que se concede la ciudadanía francesa a la elite argelina, manteniendo al mismo tiempo su estatuto personal musulmán. Esta ordenanza es denunciada por los nacionalistas argelinos, que ahora quieren su independencia: el 14 de marzo de 1944, crean el grupo de Amigos del Manifiesto de la Libertad (AML), antepasado del FLN (Frente de Liberación Nacional).

Las elecciones legislativas celebradas en Argelia en noviembre de 1946 son favorables a los partidos vinculados a la Argelia francesa, entre ellos la Union républicaine («unión republicana», que incluye a los políticos franceses de Argelia más bien comprometidos con la derecha) y el Rassemblement français et républicain pour la défense de l'Algérie («agrupación francesa y republicana por la defensa de Argelia»). Estos resultados fomentan la determinación independentista de los nacionalistas argelinos. El 1 de noviembre de 1954, cuando Yves Saint Laurent ya se distingue en París por sus originales bocetos, el FLN aparece públicamente reivindicando la treintena de atentados que acaban de cometerse en suelo argelino, unos sangrientos sucesos conocidos en Francia como «Toussaint rouge». A pesar de que todavía nadie es plenamente consciente de ello, la guerra argelina no ha hecho más que empezar. Esto no impedirá que los padres y las hermanas de Yves Saint Laurent permanezcan en Orán hasta la independencia de Argelia en 1962, año en el que se instalan en París.

La opinión pública francesa

Una parte de la opinión pública está indignada con aquellos a los que designa «emboscados», como Yves Saint Laurent. En las noticias, el caso Saint Laurent está asociado al del actor Jacques Charrier (nacido en 1936), estrella de la película *Los tramposos* (1958) de Marcel Carné (director francés, 1906-1996). Jacques Charrier, que se beneficia de una exención temporal, es una de las figuras que caen en desgracia a ojos del público. Tras sufrir una depresión nerviosa y ser admitido en el hospital de Val-de-Grâce, este último es acusado de estar fingiendo y de beneficiarse de un trato de favor para evitar servir en Argelia. Entonces, Marcel Boussac dirige a una violenta campaña de prensa contra el actor en *L'Aurore*.

La actualidad se vuelve aún más tensa. En septiembre de 1960 se abre en París el proceso de la Red Jeanson, un grupo de apoyo al FLN argelino organizado por Francis Jeanson (filósofo y periodista francés, 1922-2009). Este grupo recoge y transporta fondos y documentos falsos en la Francia continental para los agentes del FLN que operan en la metrópolis: se les conoce como «portadores de maletas». El *Manifiesto de los 121*, un texto firmado por intelectuales y artistas de renombre, entre ellos Jean-Paul Sartre (escritor y filósofo francés, 1905-1980), proclama el derecho a la insumisión de los jóvenes convocados a la guerra de Argelia.

LA MODA DE LOS AÑOS 1960-1990

A partir de los años sesenta se produce una transformación en la moda con la aparición de prendas de vestir con una identidad de género híbrida. Los códigos de vestimenta masculina y femenina se confunden: «Es la vida ahora, explica Yves Saint Laurent, [...] las mujeres se visten como los hombres. Llevan la misma ropa» (Guillaume y Veillon 2007, 17). A pesar de que en la década de 1960 la resistencia al uso de pantalones sigue patente, para muchas mujeres el cambio está en marcha. Poco a poco, el uso del pantalón se generaliza y se convierte en un componente clave del vestuario femenino. El conjunto de esmoquin creado por Yves Saint Laurent en 1966 se inscribe en este contexto, al igual que el traje pantalón (1967).

Además, el nacimiento del movimiento *hippie* en los Estados Unidos en la década de 1960 conlleva el surgimiento de una «contracultura» (*beatnik*) en la moda. Este movimiento reúne a «[jóvenes] que, a través de su vestimenta deliberadamente descuidada, su vida errante [y] su concepción general de la felicidad, manifiestan su rebelión contra la llamada sociedad de consumo» (CNRTL s. f.). La calle se convierte en prescriptora de moda. Yves Saint Laurent se inspira en esta influencia ya en julio de 1960: «La calle tenía un nuevo orgullo, su propia elegancia, y fue para mí una fuente de inspiración» (Chenoune *et al*. 2010, 51). Yves Saint Laurent recupera la moda de la calle y la adapta a la alta costura con sus vestidos de punto con cuello alto y sus chaquetas de cuero adornadas con visones negros.

Además, desde finales de la década de 1960, los diseñadores de moda se ven cada vez más influidos por los estilos de otras culturas. Yves Saint Laurent lo aplica especialmente en su colección africana de 1967 (colección primavera/verano).

A finales de los años setenta, el clasicismo refinado vuelve a ponerse de moda y se perpetúa hasta los años noventa. Este estilo combina elegancia y funcionalidad teniendo en cuenta el creciente número de mujeres activas. El *prét-à-porter* Saint Laurent Rive Gauche es un ejemplo de ello.

MOMENTOS CLAVE

«EL CASO SAINT LAURENT»

El 28 de noviembre de 1959, el diario francés *Le Figaro* anuncia la incorporación el 1 de septiembre de 1960 de Yves Saint Laurent a las filas del ejército francés en Argelia. Así, la guerra entra brutalmente en la vida del joven modisto, que aún se encuentra en los comienzos de su carrera en la casa Dior. Este servicio militar debería mantenerlo fuera de los desfiles durante 27 meses y 15 días. Sin embargo, Yves Saint Laurent, contrario a la guerra, multiplica las provocaciones:

- anuncia que «irá a Argelia, pero para dibujar sus colecciones...» (Benaïm 2002, 95);
- en la portada de *L'Aurore*, el diario francés de Marcel Boussac, Yves Saint Laurent posa rodeado de modelos con jaiques blancos;
- en enero de 1960, decora los salones de la casa Dior con piñas y flores exóticas, creando un revuelo en el tranquilo mundo de la moda.

La tensión está en su punto álgido, y se habla del «caso Saint Laurent». Yves Saint Laurent, entre la espada y la pared, también tiene que contar con la postura de su familia, a favor de la Argelia francesa. La tensión es demasiado amarga para el modisto, que cae en una profunda depresión nerviosa y escapa así definitivamente de cualquier compromiso militar. No se recupera hasta 1961, cuando funda su casa de costura.

LOS INICIOS DE LA CASA YSL

Pierre Bergé explica que Yves Saint Laurent, durante su hospitalización por una crisis nerviosa, sugiere fundar juntos su propia casa de costura. A partir de entonces, se sella un pacto entre ambos.

En julio de 1961 comienza la aventura de la casa YSL en un apartamento de dos habitaciones en el número 66 de la calle La Boétie (en el VIII Distrito de París). Pierre Bergé se basa en el plan de negocios elaborado por el director de la casa Dior: «Jacques Rouet ha sido fantástico, ha tratado de convencer a Boussac para que financiara una casa de moda para Yves. Había establecido el plan de negocios del proyecto, gracias al que he abierto nuestra casa de alta costura [...]. Sabía exactamente qué había que hacer» (Chenoune *et al*. 2010, 24).

Tres exempleados de Dior siguen a Yves Saint Laurent en esta aventura y le permiten ampliar su equipo: la modelo Victoire Doutreleau, la oficial de prensa Gabrielle Busschaert y la jefa de estudio Claude Licard, sustituida unos meses más tarde por Anne-Marie Muñoz. Yves Saint Laurent también puede contar con valiosos aliados en las oficinas de Dior: Yvonne de Peyerimhoff, responsable de ventas y jefa de taller (que se incorpora a YSL en octubre de 1962) y Suzanne Luling, directora de los salones Dior.

La cuestión de la financiación sigue pendiente. Pierre Bergé vende su apartamento en la calle Saint-Louis-en-l'Île y algunas pinturas. Pero la casa YSL puede abrir principalmente gracias a la contribución financiera de un rico hombre de negocios estadounidense, J. Mack Robinson (1923-2014). Este asegurador de Atlanta (Georgia) invierte en la casa de moda en noviembre de 1961: «Yves posee del 15 al 20 % de las acciones, [Bergé tiene] una acción como administrador, Robinson pone el resto» (Pierre Bergé citado en Benaïm 2002, 115). Robinson invierte 700 000 dólares en tres años antes de vender sus acciones en 1966. Es la primera vez que un estadounidense posee una casa de moda francesa.

La casa YSL abre oficialmente sus puertas el 4 de diciembre de 1961 y permite al diseñador expresar toda la riqueza de su estilo.

LAS PRIMERAS COLECCIONES YVES SAINT LAURENT (1962-1963)

La primera colección primavera/verano de la casa YSL, presentada el 29 de enero de 1962, ya es todo un acontecimiento. Yves Saint Laurent inicia una gran revolución estética integrando las cualidades de la ropa funcional,

inspirada en particular en los marineros, en el vestuario femenino de los años sesenta. Presenta 101 modelos, incluyendo:

- el chaquetón, un abrigo semilargo con doble fila de botones en la parte delantera. Se trata de la primera prenda funcional presentada por Yves Saint Laurent en su colección. El modisto la feminiza con botones dorados y la renueva a lo largo de los años en varias de sus colecciones de 1963, 1966 y 2001. A partir de entonces, el chaquetón se convierte en un símbolo de su obra, combinando funcionalidad y representación: más corto, menos espacioso, más pegado al cuerpo, se puede llevar como un traje de día corto acompañado de una falda de lana marina, como en la colección primavera/verano 1966. Con Yves Saint Laurent, la alta costura pretende ser moderna y abierta al presente;
- la túnica marinera es larga y amplia. Esta prenda encaja en la misma perspectiva por su realce de una silueta alargada que disimula las caderas y su forma de atenuar el efecto ajustado de los primeros pantalones. La túnica está confeccionada en tejido de punto, lana marina o gamuza, es decir, cuero de terciopelo. Este estilo moderno cosecha un gran éxito en Europa y en los Estados Unidos;
- la primera guerrera, una chaqueta larga de lana marina.

Para Yves Saint Laurent, la distensión es un elemento importante que el modisto propone a continuación en sus colecciones otoño/invierno 1962, con sus gabardinas, y en 1963, con sus primeras botas altas.

La gabardina o *trench*, originalmente usada por los oficiales de las trincheras de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), es un abrigo impermeable que llega hasta las pantorrillas y que se convierte en un emblema del estilo de Yves Saint Laurent. Se inscribe en el contexto de la ropa unisex de 1960-1970, y se fabrica principalmente en lacado negro, aunque a veces en tejido de punto azul marino o incluso en modelos estampados de pantera. Por su parte, las botas altas acompañan túnicas y otros conjuntos negros.

En la colección otoño/invierno 1962 también hace su primera aparición la blusa, que libera el busto, la cintura y el pecho. Yves Saint Laurent se inspira en la camisa campesina, de ahí el nombre blusa «normanda». Está confeccionada en satén gris perla y se transforma a través de las colecciones en un vestido-camisa (1971), un abrigo «blusa de pintor» (1974), etc. Acompaña a trajes sastre y trajes pantalón y también está disponible en vestidos de noche, como una blusa de muselina larga, que puede ser transparente (colección primavera/verano 1968). El modelo transparente

provoca un escándalo en los Estados Unidos; los estadounidenses lo llaman la «blusa transparente» (*see-through blouse*).

CREACIONES LLENAS DE INSPIRACIÓN

La moda masculina llevada a lo femenino

A partir de 1966, las innovaciones estéticas continúan. El traje pantalón marca el clímax del estilo Yves Saint Laurent, combinando lo masculino y lo femenino: «Quiero encontrar un uniforme para mujer equivalente al traje de chaqueta y pantalón del hombre» (Yves Saint Laurent, citado en Chenoune *et al*. 2010, 146). Para el gran modisto, no se trata de imitar los gustos masculinos, de copiarlos o de desvirilizarlos, sino de ofrecer a las mujeres la comodidad y el estilo moderno del vestuario masculino.

Con esta perspectiva se presenta la colección primavera/verano 1966, que muestra el primer traje pantalón; la colección otoño/invierno 1966, con el primer esmoquin, de terciopelo negro; y la colección primavera/verano 1967, con sus primeros trajes pantalón con chaleco y rayas verticales de color blanco. Sin embargo, se tarda un tiempo en acostumbrarse a llevar pantalones, incluso entre los seguidores de Yves Saint Laurent. La periodista francesa de moda y publicidad Maïmé Arnodin (1916-2003) resume el estado de ánimo de la época en relación con Yves Saint Laurent: «Antes de él, [llevar pantalones] era de mal gusto. Después de él, se convierte en la cúspide de la moda» (Chenoune *et al*. 2010, 146).

El esmoquin transforma los códigos vestimentarios de la ropa nocturna a través de una nueva lectura de la moda femenina moderna y elegante. El esmoquin, al principio ignorado en la alta costura, cosecha un gran éxito desde el principio en el *prêt-à-porter*. Se presenta en forma de pantalones rectos con camisa blanca, acompañados de una chaqueta o de una pajarita. Adopta también una versión transparente del busto desnudo debajo de una muselina negra y un modelo con pantalones cortos acompañado de una blusa transparente. Este conjunto sigue siendo una atracción esperada en los desfiles de moda del modisto.

El esmoquin femenino de Yves Saint Laurent en el museo M. H. De Young de San Francisco.

En julio de 1968 (colección otoño/invierno), el *jumpsuit*, un mono pantalón, perpetúa el estilo de la prenda funcional en la moda femenina. Este, originalmente empleado por los aviadores, se asemeja a los monos de trabajo de los obreros de la construcción. Yves Saint Laurent se inspira en particular en los artistas constructivistas rusos de los años veinte —que son los primeros en querer transformar esta prenda funcional en un traje para el hombre del siglo XX— para perfeccionarlo de una forma nunca vista y convertirlo en una prenda de noche de punto de seda negro (1968), y luego en un mono de punto de seda marrón (1969).

La seducción femenina

Para Yves Saint Laurent, la seducción es, ante todo, un estado de ánimo que se manifiesta en la relajación y la actitud del cuerpo, algo que expresa sobre todo a través de la sahariana (colección primavera/verano 1966).

La idea de la sahariana nace primero en la mente del creador con la vestimenta de safari que presenta en 1966, con una cazadora de ocelote (un tipo de felino), una camisa y unas mallas de algodón. Después se refleja en una gabardina de algodón, una especie de *trench* de tela color *beige* con cuatro grandes bolsillos con fuelle (colección primavera/verano 1967), uniendo arte africano y vestimenta de exploradores. En 1968, Yves Saint Laurent crea específicamente para la revista *Vogue* París una sahariana con un profundo escote con cordón y un cinturón de anillos de metal. En julio-agosto de 1968, se publican fotografías del modelo, que figura en los archivos de la casa YSL como «fuera de colección».

La sahariana de 1968.

Homenaje a pintores y poetas

Las colecciones «Homenajes» representan la expresión del amor de Yves Saint Laurent por el arte y la literatura. Son un acontecimiento importante, anhelado y esperado por todo un público.

La colección otoño/invierno de agosto de 1965 presenta los vestidos Mondrian. Para Yves Saint Laurent, la geometría es un medio para animar la superficie de los vestidos en un juego de óptica y una pureza estética:

«Mondrian, es pureza [...]. La obra maestra del siglo XX es un Mondrian» (Müller *et al.* 2008, 168).

En julio de 1979, la colección otoño/invierno rinde homenaje al pintor Pablo Picasso (pintor, dibujante y escultor español, 1881-1973) con vestidos de cóctel bordados con lentejuelas y faldas de arlequín de *patchwork* de satén, que también están disponibles en vestidos para niñas y en chaquetas y pantalones para niños.

La colección otoño/invierno 1980 está inspirada en los poetas Guillaume Apollinaire (poeta y escritor francés, 1880-1918), Jean Cocteau (poeta, diseñador gráfico, dibujante, dramaturgo y cineasta francés, 1889-1963) y Louis Aragon (poeta, novelista y periodista francés, 1897-1982). Yves Saint Laurent borda los versos emblemáticos de estos poetas, sus favoritos, en los atuendos de sus colecciones. El conjunto vespertino titulado *Tout terriblement* , como el verso de Guillaume Apollinaire, causa sensación.

Las siguientes colecciones, de 1981 y 1988, vuelven a homenajear a los pintores. La colección otoño/invierno 1981 está dedicada a Henri Matisse (pintor, dibujante, grabador y escultor francés, 1869-1954) y a Fernand Léger (pintor, ceramista, escultor, dibujante e ilustrador francés, 1881-1955), mientras que la colección de 1988 (colección primavera/verano) rinde homenaje a Vincent van Gogh (pintor y dibujante neerlandés, 1853-1890) y a Georges Braque (pintor, escultor y grabador francés, 1882-1963). Estas colecciones se distinguen por trajes de excepción, como los vestidos de noche de seda adornados con bordados de satén, o los modelos *Les Iris* y *Les Tournesols* : chaquetas bordadas con lentejuelas y faldas plisadas de seda adornadas con flores de iris y girasoles.

El mundo, una fuente de inspiración

Como muchos otros grandes modistos, Yves Saint Laurent se alimenta de imágenes de países lejanos para enriquecer su imaginación. Estas colecciones exóticas, numerosas y atípicas contribuyen a su fama como artista de la moda. Se inspira en:

- África desde 1967 en adelante (colección primavera/verano), con su innovadora colección africana influida por el arte bambara con vestidos bordados con cuentas de madera y rafia, una fibra textil extraída de una palmera del mismo nombre característica de las

regiones tropicales. Yves Saint Laurent elige para esta colección la rafia proporcionada por la casa de bordados de alta costura Lanel, la cual aprecia;

- Marruecos, de donde extrae la vivacidad de los colores y los tejidos brillantes con sus capas con estampado de buganvilla (1989), sus zaragüelles (pantalones) de algodón multicolor (1991) y sus chaquetas de noche con motivos florales (1991, 1992, 1995);
- *ballets* y óperas rusos (1976) y chinos (1977), con conjuntos de día compuestos por abrigos de sayal (tejido de lana basta) adornados con una trencilla (cordón redondo o plano utilizado generalmente para decorar o bordar una prenda), o en los vestidos de las emperatrices, con su conjunto nocturno Opium, que incluye un gabán (una especie de abrigo más bien corto) en tela damasco negra, violeta y dorada, y acompañado de un pantalón violeta;
- la imagen de España, de la que nacen las faldas gitanas de seda a rayas (enero de 1977);
- Japón, con los vestidos de quimono (julio de 1977);
- la India y sus trajes sastre o turbantes de lamé tejidos con hilos de seda, con suntuosos estampados dorados, verdes y púrpuras, así como toreras de seda bordadas (enero de 1982).

EL *PRÊT-À-PORTER* SAINT LAURENT RIVE GAUCHE

La apertura en París de la primera *boutique* Saint Laurent Rive Gauche, el 26 de septiembre de 1966, en la calle Tournon (VI Distrito de París) marca un punto de inflexión. Yves Saint Laurent es el primer gran modisto francés que aborda el *prêt-à-porter* dedicándole tanto cuidado como a la alta costura. De hecho, aunque Pierre Cardin había intentado lanzarse a la aventura un tiempo antes, lo cierto es que no tuvo mucho seguimiento.

Con Yves Saint Laurent, la revolución está en marcha. El modisto afirmaba un año antes en una entrevista con el periodista Patrick Thévenon: «¡Abajo el Ritz [...] viva la calle!» (Chenoune *et al* . 2010, 66). Con este lema Yves Saint Laurent penetra en el territorio social, instalando una ropa *prêt-à-porter* independiente del cenáculo de la alta costura, con su propia identidad creativa y a precios asequibles.

Habla sobre este tema en la televisión francesa en 1968: «Creo que el futuro es el *prêt-à-porter* porque es algo lleno de esperanza y novedad. Los altos precios de la moda son muy injustos. […] Lo que realmente me gustaría sería ser Prisunic [cadena de tiendas francesas populares en el centro de la ciudad, existentes entre 1931 y 2003], confeccionar vestidos mucho más baratos […] que todo el mundo pueda entrar y comprarlos» (Chenoune *et al* . 2010, 226).

Yves Saint Laurent y Pierre Bergé invierten en lo que consideran una forma de «creación contemporánea» (Chenoune *et al*. 2010, 228). El empresario francés e industrial textil Didier Grumbach (nacido en 1937) se convierte en cofundador y codirector de Saint Laurent Rive Gauche. La marca se distingue por un singular logotipo con cuadrados naranjas y rosas, concebido por él mismo y por el diseñador de frascos de perfume Pierre Dinand.

El éxito llega enseguida: las colas de coches invaden la tranquila calle Tournon, a la altura del número 21, en el corazón de la capital; las mujeres se apresuran a comprar el estilo Yves Saint Laurent a precios que oscilan en 1966 entre los 270 francos franceses por un vestido de punto y los 350 o 600 francos por un vestido de terciopelo negro. Los accesorios de moda también son muy accesibles, como los cinturones de anillas dorados por 45 francos.

La actriz Catherine Deneuve, madrina de la primera *boutique* Saint Laurent Rive Gauche, recuerda: «Fue tan sorprendente [...] encontrar aquí [en el número 21 de la calle Tournon], accesible en perchas, todo lo que representaba el lujo de la margen derecha [del río Sena de París, la parte rica de la ciudad]» (Chenoune *et al* . 2010, 229). La ropa de confección de Saint Laurent conquista rápidamente las principales revistas de moda del mundo, incluida *Vogue* , y las capitales europeas. En la ciudad de Nueva York, la apertura de la primera *boutique* en septiembre de 1968 es todo un evento. En 1969, *Vogue* París redacta una lista con una veintena de *boutiques* de *prêt-à-porter* femenino Saint Laurent en Europa.

El éxito es tal que el gran modisto decide diversificar su oferta y proponer un *prêt-à-porter* masculino. Ese mismo año, crea su primera *boutique* masculina en París, Saint Laurent Rive Gauche, en el número 17 de la calle Tournon, y diseña él mismo los modelos para las colecciones masculinas hasta finales de los años noventa.

LA FUNDACIÓN PIERRE BERGÉ-YVES SAINT LAURENT

Tras la decisión de Yves Saint Laurent de terminar su carrera en enero de 2002, Pierre Bergé y el propio Yves deciden crear una fundación que lleve su nombre, reconocida de utilidad pública (5 de diciembre de 2002). La fundación conserva los miles de modelos de las colecciones Yves Saint Laurent y sus 50 000 dibujos y bocetos.

Uno de sus principales objetivos es promover la obra de Yves Saint Laurent, sobre todo a través de exposiciones que destaquen la obra del modisto, como la retrospectiva de 1962-2002 en los museos de Bellas Artes de Montreal (del 29 de mayo al 28 de septiembre de 2008) y los museos de Bellas Artes de San Francisco (del 1 de noviembre de 2008 al 1 de marzo de 2009). Para Pierre Bergé, la obra de Yves Saint Laurent va más allá de la de un simple gran modisto: «Ha abandonado el territorio estético para penetrar en el de lo social […]», precisando que Yves Saint Laurent «ha trabajado, socialmente […] a favor de la igualdad de género y del reconocimiento de una mujer moderna, que no es un objeto sino que participa en la vida de su época […]» (Müller *et al.* 2008, 11).

Para Yves Saint Laurent, la mujer del siglo XX reclama una nueva elegancia, cuyas palabras clave son independencia y singularidad; de esta manera participa en una cierta emancipación de la mujer moderna a través de su vestimenta. Ya en 1966, declara: «Una mujer bien vestida es la que hoy en día sabe construir una cierta armonía entre su ropa y su personalidad» (Müller *et al.* 2008, 22). De ahí la gran variedad de modelos YSL.

El estilo de Saint Laurent se impone con un lenguaje gestual particular, el de una mujer con un busto móvil, con las caderas un poco ladeadas, con las manos en los bolsillos, los hombros firmes y de una cierta sensualidad. La apariencia de la mujer es un perpetuo movimiento que el gran modisto acompaña a través de décadas y de cambios en la sociedad, con una regla fundamental: liberar el cuerpo de toda traba.

Además de preservar la memoria de la obra de Yves Saint Laurent, la fundación tiene una actividad de mecenazgo:

- artístico, con el Festival de Otoño de París dedicado a las artes contemporáneas o con la creación del museo bereber marroquí en el jardín Majorelle en Marrakech;
- literario, con el premio Jean Giono destinado a autores de novelas en francés;
- para la lucha contra el sida, con Sidaction.

Esta última asociación, reconocida como de utilidad pública, se crea en 1994 y está presidida por Pierre Bergé y por la cantante y actriz francesa Line Renaud (nacida en 1928). Los objetivos de Sidaction son proporcionar asistencia financiera a las asociaciones que apoyan a las personas afectadas por el VIH y desarrollar la prevención e investigación del sida. En este marco, Pierre Bergé crea también un fondo de dotación destinado a contribuir con dos millones de euros al año durante cinco años a la lucha contra el sida. Un comité compuesto por personalidades médicas decide qué acciones adoptar.

Pierre Bergé en la inauguración del Museo Stendhal de Grenoble, en septiembre de 2011.

Hoy en día, los espacios de exposición de la fundación son sustituidos por un museo dedicado a la obra de Yves Saint Laurent, inaugurado en octubre de 2017. Este espacio está dedicado a la obra del gran modista con maquetas, bocetos, fotografías y películas sobre su persona; todo ello presentado en una exposición permanente. La visita al estudio de trabajo de Yves Saint Laurent, en la avenida Marceau (en el VIII Distrito de París), también forma parte del recorrido.

La inauguración de este museo coincide con la inauguración del museo Yves Saint Laurent en Marrakech, en la calle Yves Saint Laurent, no lejos del jardín Majorelle. Además de un espacio expositivo permanente que presenta

la obra del diseñador, el museo de Marrakech contará con una sala de exposiciones temporales, un auditorio y una biblioteca de investigación.

REPERCUSIONES

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE VESTIMENTA MASCULINOS Y FEMENINOS

Tras el famoso esmoquin para mujeres (1966), la influencia del estilo de Yves Saint Laurent se perpetúa con sus contemporáneos:

- en Giorgio Armani (gran costurero italiano, nacido en 1934) con sus famosos trajes híbridos «masculinos-femeninos», ampliamente aclamados durante la década de 1980;
- la figura emblemática de la moda estadounidense, Calvin Klein (estilista estadounidense, nacido en 1942), perpetúa la creación de trajes andróginos y refinados, chaquetones, prendas de punto con cuello alto, chaquetas de cuero negras y el uso de telas de colores sedosos, desde los años 80 hasta los 90;
- en Jean-Paul Gaultier (gran costurero francés, nacido en 1952), que lleva esta identidad sexual híbrida al paroxismo con su primera falda masculina, presentada en su colección de 1985.

EL ESTILO *UNDERGROUND*

A partir de 1960, Yves Saint Laurent se inspira para sus colecciones en la calle. El estilo vanguardista *underground* que el modisto inicia perdura y se amplifica.

A partir de 1970, Vivienne Isabel Swire, más conocida bajo el nombre de Vivienne Westwood (gran costurera británica, nacida en 1941) y Malcolm McLaren (estilista, músico y representante artístico británico, 1946-2010) se imponen como los creadores del estilo punk con sus modelos anticonformistas y su transformación de los códigos eróticos y pornográficos. Destacan, por ejemplo, con su conjunto de pantalón y abrigo *bondage* (1976),

que tiene elementos tanto de la ropa fetichista y del traje de motero como del uniforme y el traje clásico.

Abrigo de estilo *bondage*.

Este conjunto se convierte en una vestimenta punk de referencia a finales de los setenta, antes de que Jean-Paul Gaultier tomara el poder en los ochenta. Con él, el movimiento punk se invita a los podios de los desfiles con modelos tatuados que lucen orgullosamente sus *piercings*.

En los años 90, la banda estadounidense de *rock* alternativo Nirvana (1987-1994) desarrolla el *grunge*: un género musical derivado del *rock*. Con su emblemático músico e intérprete Kurt Cobain (1967-1994), el fenómeno

grunge va más allá del universo musical para convertirse en una moda «neo-hippie» única, con sus ropas de segunda mano rasgadas y rotas, sus grandes botas de cuero, sus camisetas de algodón y sus jerséis a rayas.

EL ESTILO ÉTNICO

Aunque la representación de los universos culturales extranjeros es una constante en la historia de la moda, el fenómeno se desarrolla sobre todo a partir de los años 1960, especialmente con el estilo de Yves Saint Laurent. El gran eclecticismo cultural mostrado por el modista francés continúa hoy con lo que los historiadores de la moda llaman el «estilo étnico» (Mackenzie 2010, 102).

Bill Gibb (estilista escocés, 1943-1988) es un ejemplo perfecto. Combina trajes de Asia, de Oriente Próximo y de su Escocia natal en una mezcla magistral influenciada por el movimiento *hippie*, como su vestido estampado Liberty (1972) expuesto en el Victoria and Albert Museum de Londres. Se distingue por su forma amplia y fluida de inspiración oriental, sus mangas abombadas, su original mezcla de tejidos estampados y su tocado con turbante.

Esta moda de estilo étnico también se difunde en la decoración de interior a través de costureras como Thea Porter (estilista británica, 1927-2000), que vende en su tienda de Soho, en Londres, la Thea Porter Decorations (cerrada en 1981), caftanes (túnicas largas sin cuello y con mangas anchas), bordados, alfombras, telas y otros cojines del Magreb, Asia y Oriente Próximo.

LO CLÁSICO VUELVE A ESTAR DE MODA

El regreso de Yves Saint Laurent a la elegancia, funcionalidad y sobriedad de la ropa clásica comienza a finales de los años 70 con su refinada ropa de confección. Este género continúa hasta la década de los noventa y parece seguir siendo el caso hoy en día con algunos de los grandes nombres de la moda, como Sonia Rykiel (gran costurera francesa, 1930-2016), Roy Halston

Frowick (estilista estadounidense, 1932-1990), Walter Albini (estilista italiano, 1941-1983) y Calvin Klein.

Sonia Rykiel en París y Walter Albini en Milán crean prendas que combinan sobriedad y elegancia: vestidos de punto por parte de Sonia Rykiel y jerséis de punto del lado de Walter Albini. Roy Halston Frowick combina en sus prendas *prêt-à-porter* sobriedad minimalista con glamur y lujo, como en su vestido color *beige* de cabritilla (1972). El tejido de sus prendas, de gran flexibilidad, envuelve el cuerpo de sus modelos y lo realza con hermosos tejidos (cachemira, punto y seda). Roy Halston Frowick también perpetúa las túnicas-pantalón y vestidos camiseros.

EL *PRÊT-À-PORTER*

La apuesta por el *prêt-à-porter*, iniciada por Yves Saint Laurent en 1966, marca una revolución en el mundo de los diseñadores de moda: el *prêt-à-porter* sofisticado se establece en el mundo de la moda y se libera del cenáculo de la alta costura.

A partir de los años ochenta, una nueva generación de diseñadores de moda parisinos decide lanzarse también al mercado del *prêt-à-porter*, sin pasar por la alta costura. Desarrollan su identidad creativa con ropa a precios que buscan ser muy asequibles. Jean-Paul Gaultier, por ejemplo, se inicia en el sector en 1983 con su marinera y lanza su línea de *prêt-à-porter* para mujer y hombre. En 1985, crea una línea de productos de bajo precio para niños, Juniors Gaultier, que es sustituida en 1994 por JPG by Gaultier: una línea de ropa unisex que no cosecha mucho éxito.

Pronto, el concepto de *vintage*, iniciado en los años 90, amplía el de *prêt-à-porter* y pretende ser una alternativa creíble a la ropa nueva. Las tiendas que ofrecen modelos de ropa de segunda mano se multiplican. El objetivo del que viste ropa *vintage* es destacar entre la multitud y demostrar que es un experto en moda; una práctica acentuada por las revistas de moda.

De ahí el entusiasmo por la ropa de lujo de los años cincuenta y sesenta, propuesta por Decades Inc., una famosa marca californiana especializada en alta costura *vintage*. El auge de esta tendencia a principios del siglo XXI

explica por qué algunos grandes almacenes de ropa cuentan con departamentos especializados en el *vintage* de lujo.

EN RESUMEN

- Yves Saint Laurent es un gran costurero, representante de la elegancia francesa. Es un hombre de su tiempo, precursor de la evolución de la alta costura del siglo XX.
- A partir de julio de 1960, Yves Saint Laurent, entonces director artístico de la casa Dior, se inspira en los estilos de la calle y los adapta a la alta costura, como sus chaquetas de cuero adornadas con visones negros.
- Las primeras colecciones de la casa YSL (1962-1963) aportan una importante innovación estética. Integran las cualidades de la ropa funcional en los armarios de las mujeres (chaquetón, túnica-marinera, blusa, gabardina) y proponen las primeras botas altas (1963). Pero el estilo del diseñador de moda alcanza su máximo esplendor con el traje pantalón.
- A partir de 1966, el traje pantalón combina el estilo femenino y masculino con el primer traje de pantalón y esmoquin para mujer (1966), los primeros trajes pantalón con chalecos con rayas (1967) y el primer mono (1968), un traje inspirado en los artistas constructivistas rusos de la década de 1920.
- Para enriquecer su imaginación, Yves Saint Laurent se alimenta de múltiples influencias. Su eclecticismo cultural se caracteriza por sus colecciones africana (1967), rusa (1976), china (1977) e india (1982).
- El creador también se inspira en los pintores y poetas de su tiempo: Piet Mondrian (vestidos Mondrian, 1965), Pablo Picasso (faldas, vestidos, chaquetas y pantalones arlequines, 1979), Guillaume Apollinaire (conjunto nocturno, *Tout terriblement* , 1980), Vincent van Gogh (chaquetas *Les iris* y *Les tournesols* , 1988).
- Combinando con éxito tradición y modernismo artístico, se ha convertido en un creador de tendencias de moda de vanguardia.

PARA IR MÁS ALLÁ

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Ageron, Charles-Robert. 2015. *Histoire de l'Algérie contemporaine: 1830-1988.* 2.ª ed. París: Presses Universitaires de France, colección *Que sais-je?*
- Belga. 2008. "Pierre Bergé et Yves Saint Laurent étaient pacsés". *La Libre* . 4 de junio. Consultado el 26 de enero de 2018. **http://www.lalibre.be/culture/arts/pierre-berge-et-yves-saint-laurent-etaient-pacses-51b89bade4b0de6db9b2991c**
- Benaïm, Laurence. 2002. *Yves Saint Laurent. Biographie.* 2.ª ed. París: Grasset.
- Cantier, Jacques. 2002. *L'Algérie sous le régime de Vichy* . París: Odile Jacob.
- CNRTL, "Beatnik". Consultado el 26 de enero de 2018. **http://www.cnrtl.fr/lexicographie/beatnik**
- de Bure, Gilles y Jéromine Savigon. 2011. *Saint Laurent rive gauche. La révolution de la mode* . París: La Martinière.
- Giesbert, Franz-Olivier y Janie Samet. 1991. "Yves Saint Laurent: Trente ans de gloire, Trente ans d'angoisse". *Le Figaro* .
- Giesbert, Franz-Olivier y Janie Samet. 1991. "Yves Saint Laurent: 'Je suis né avec une dépression nerveuse'". *Le Figaro* .
- Guillaume, Valérie y Dominique Veillon. 2007. *La Mode. Un demi-siècle conquérant* . París: Gallimard, colección *Découvertes* .
- Larousse, "Ganse". Consultado el 26 de enero de 2018. **http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ganse/36050**
- Mackenzie, Mairi. 2010. *Découvrir la mode* . París: Eyrolles.
- Mode à Paris, "Couturiers & créateurs". Consultado el 5 de enero de 2017. **http://www.modeaparis.com/1/les-adherents/**
- Müller, Florence y Farid Chenoune, dir. 2010. *Yves Saint Laurent* , catálogo de exposición. París: Petit Palais.
- Müller, Laurence, Jill D'allessandro y Dianne Charbonneau. 2008. "*Yves Saint Laurent, style, style, style* ", catálogo de exposición. París: La Martinière.

- Prévert, Jacques. 1963. “Encore une fois sur le fleuve”. *Histoires et d’Autres histoires* , 9-30. París: NRF.
- Schwaab, Catherine. 2014. “Pierre Bergé. Après Yves Saint Laurent”. *Paris Match* . 7 de enero. Consultado el 26 de enero de 2018. **http://www.parismatch.com/Vivre/Mode/Apres-Yves-Saint-Laurent-543174#**
- Schwaab, Catherine. 2014. “Victoire. De Dior à Saint Laurent”. *Paris Match.* 23 de noviembre. Consultado el 26 de enero de 2018. **http://www.parismatch.com/Vivre/Mode/De-Dior-a-Saint-Laurent-656474**

FUENTES COMPLEMENTARIAS

- Adler, Laure y Pierre Bergé. 2009. *Histoire de notre collection de tableaux. Pierre Bergé et Yves Saint Laurent* . Arles: Actes Sud.
- Neutres, Jérôme. 2015, *Jacques Doucet-Yves Saint Laurent: Vivre pour l’art*, catálogo de exposición. París: Flammarion-Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.
- Steele, Valerie y Suzy Menkes. 2016. *Fashion Designers A-Z . The collection of the Museum at FIT* . 2.ª ed. Colonia: Taschen.
- Tapié, Alain y Régis Contentin. 2010. *Vanité. Mort, que me veux-tu?* ,catálogo de exposición. París: La Martinière-Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

PELÍCULA Y DOCUMENTAL

- *Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, l’amour fou* . Dirigido por Pierre Thoretton, con Pierre Bergé y Betty Catroux. Francia: Les Films du Lendemain, Les Films de Pierre, France 3 Cinéma, Canal+ y France Télévision, 2010.
- *Yves Saint Laurent* . Dirigida por Jalil Lespert, con Pierre Niney y Guillaume Gallienne. Francia: SND y Wy Productions, 2014.

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

- Museo Yves Saint Laurent, inaugurado el 3 de octubre de 2017 por la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.
- Columna erigida en el jardín Majorelle de Marrakech por la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

FUENTES ICONOGRÁFICAS

- Yves Saint Laurent *c.* 1982. La imagen reproducida está libre de derechos.
- *Dovima y los elefantes*, de Richard Avedon (1955). © San Francisco Museum of Modern Art.
- Modelos con vestidos Mondrian. La imagen reproducida está libre de derechos.
- El puerto de Orán en 1943. La imagen reproducida está libre de derechos.
- El esmoquin femenino de Yves Saint Laurent en el museo M. H. De Young de San Francisco. © David Hilowitz.
- La sahariana de 1968. © The Museum at FIT.
- Pierre Bergé en la inauguración del museo Stendhal de Grenoble, en septiembre de 2011. © Matthieu Riegler.
- Abrigo de estilo *bondage*. La imagen reproducida está libre de derechos.